

DAVID KIM WHITTAKER

A COMPENDIUM

20 MARCH – 9 APRIL 2024

DAVID KIM WHITTAKER

A COMPENDIUM

OPERA GALLERY

FOREWORD

Schopenhauer's adage "The world is my representation" encapsulates a truth that we come to realise as we navigate through life. While applicable to all beings, it is only us humans who possess the unique ability to introspectively and abstractly comprehend it. We are not beings with the capacity to directly know the sun and the earth, but to perceive and sense them. The world we inhabit only exists in relation to those who represent us, and through this, we understand and interpret the world.

This exhibition delves into these concepts through a curated selection of works by David Kim Whittaker, a prominent contemporary artist from the United Kingdom. Laden with emotion, conflict, and reflections on reality and ideals, their artworks evoke contemplation on our interpretations and relationships through abstract and conceptual imagery, prompting deep inquiries into our interaction with the world and the essence of life. The recurring motif of 'the cross' in their paintings narrates the duality of pain and hope in life. At times presented in abstract forms, their works vividly portray various states including memories and dreams of the past, the beauty of nature, and human fears, thereby prompting questions about the functioning of our will and power.

Through this selection, Whittaker's paintings articulate profound inquiries into reality, mind, and existence through swirling, corporeal, and abstract brushstrokes. While this expression may initially evoke discord on the surface of their canvases, it intricately merges dimensions of inner and outer realms, unifying landscapes and portraits into a singular genre. Whittaker's fusion of realism with abstract forms underscores the idealistic schisms and dystopian essence of our era, while simultaneously presenting glimpses of hope towards the future with a rootedness to past. Moreover, their works intertwine with our emotional experiences, portraying the realms of body and mind. As a result, we are prompted to recognise the significance of emotionally 'feeling' in order to authentically communicate and comprehend the world.

The exhibition "A Compendium" prompts us to reflect on our conventional interpretive methods. By means of art, they stimulate our imagination, guiding us to explore our inner world and discover new perspectives and insights. Consequently, the artwork guides us into the profound realm of contemplation, leading us on a journey that brings new enlightenment regarding our relationship with ourselves and the world.

Gilles Dyan
Founder and Chairman
Opera Gallery Group

Yoonju Kim
Director
Opera Gallery Seoul

‘세계는 나의 표상이다.’ 라는 명언은 우리가 삶을 살아가며 깨닫게 되는 진리입니다. 이는 모든 존재자에게 적용되지만, 우리 인간만이 그것을 반성적이고 추상적으로 이해할 수 있는 유일한 존재입니다. 우리는 태양과 대지를 직접 알고 있는 것이 아니라 보고 느낄 능력을 갖춘 존재일 뿐입니다. 우리가 살아가는 세계는 우리 자신을 표상하는 자와의 관계에서 비로소 존재하며, 이를 통해 우리는 세계를 이해하고 해석합니다.

서문

이번 전시는 영국의 대표적인 현대미술가 데이비드 킴 휘태커의 작품을 통해 이러한 개념을 탐구합니다. 그의 작품은 구상적이고 추상적인 이미지를 통해 우리의 해석과 관계에 대한 사고를 유도하고, 세계와의 상호작용, 삶의 본질에 대한 깊은 질문을 던지며, 감정과 갈등, 실재와 이상에 대한 사유를 담고 있습니다. 그의 그림에 종종 등장하는 십자가의 형태는 삶의 고통과 희망의 이중성을 이야기 합니다. 때로는 추상적인 형태로 나타나는 그의 작품은 과거의 기억과 꿈, 또는 자연의 아름다움, 인간의 공포와 같은 다양한 문제들을 강렬하게 보여줌으로써 우리가 가진 의지와 권력이 작동하는 방식에 대한 질문을 제기합니다.

휘태커는 그가 만들어낸 '사유의 밀실'에서 현실, 마음, 그리고 존재에 대한 복잡한 질문을 소용돌이치는 듯한 신체적이고 추상적인 본질로 표현 합니다. 그의 캔버스는 혼란을 유발하는듯 보이지만, 내적 차원과 외적 차원을 결합하여 풍경과 초상을 하나의 장르로 통합하고 있습니다. 현실적인 장면과 추상적인 형태를 결합한 휘태커의 작품은 우리가 살아가는 시대의 이상적인 분열과 디스토피아적 본성을 강조함과 동시에, 미래를 향한 희망의 가능성을 제시합니다. 그의 작품은 우리의 감정적인 경험과 결합하여 몸과 마음의 세계를 표현하고, 결과적으로 우리에게 세상과 진정으로 소통하고 이해하기 위해 감정적으로 '느끼는' 것의 중요성을 상기 시키는 효과를 일으킵니다.

이번 전시는 우리의 관습적인 해석 방식을 반성적으로 돌아보게 합니다. 예술을 통해 우리의 상상력을 자극하고, 내면 세계를 탐험하여 새로운 시각과 이해를 발견하도록 유도합니다. 작품은 우리를 사유의 깊은 공간으로 인도하며, 자신과 세계와의 관계에 대한 새로운 깨달음을 일으킬 것입니다.

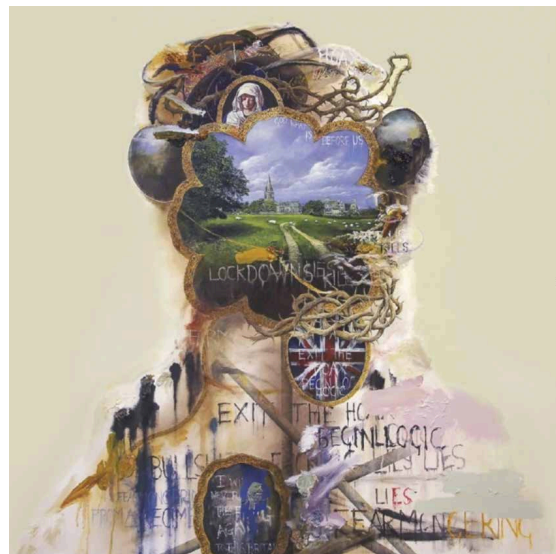
질 디앙
회장 & 설립자
오페라 갤러리 그룹

김윤주
디렉터
오페라 갤러리 서울

CLOSED CHAMBER OF THE SPIRIT: CONCEALED WILLS

SIYUN LEE

UNLEASH THE BEAST

2021

Oil and acrylic on primed canvas
152 x 152 cm | 59.8 x 59.8 in

“GOD WHAT IS BEFORE US”

The above quote was taken from David Kim Whittaker’s work *Unleash the Beast*. By assessing this question’s meaning from various angles, we will endeavor to interpret Whittaker’s works.

1. What Is This World in Front of Us?

Humans can never know what this world’s original is. We merely represent the world.

“The world is my representation”: this is a truth valid with reference to every living and knowing being, although man alone can bring it into reflective, abstract consciousness. If he really does so, philosophical discernment has dawned on him. It then becomes clear and certain to him that he does not know a sun and an earth, but only an eye that sees a sun, a hand that feels an earth; that the world around him is there only as representation, in other words, only in reference to another thing, namely that which represents, and this is himself.

The World as Will and Representation,
Arthur Schopenhauer, 1818

According to Schopenhauer, humans cannot “know” the world and merely sense what is the world’s representation. Yet, the act of recognising representations through the sensory organs requires “sensitisation”, or the ability to interpret a sensory input. Think of how a newborn learns to focus his eyes on objects and discern colours, and it becomes

clear that sensitisation is something made through deliberate training and not a function written in the human genome. In other words, this takes place in the realm of the spirit rather than the body, and therefore, Whittaker’s question may be considered in the following sense:

2. Where Have We (or Our Spirits) Come From?

When the spirit of the self represents the world, the wills of the self and the society are also included.

The training for recognising sensation is accomplished by “socialisation,” or the process of internalising language and knowledge demanded by society. In short, the self is educated by the other-society, and thereby, the human existence finds it difficult to definitively bisect the relationships of the self and the other; the self’s wills are always inhabited by the other’s wills, and the viewpoints of knowledge are always inhabited by the other’s viewpoints. The self is the mirror that reflects the other.

[The soul] is produced permanently around, on, within the body by the functioning of a power that is exercised . . . [the soul] is the element in which are articulated the effects of a certain type of power and the reference of a certain type of knowledge, the machinery by which the power relations give rise to a possible corpus of knowledge, and knowledge extends and reinforces the effects of this power . . . the soul is the effect and instrument of a political anatomy; the soul is the prison of the body.

Discipline and Punish,
Michel Foucault, 1975

One thing that sets humans apart from animals is the invention of the spirit, and the survival of humans has pivoted on education, not genes. The spirit is undoubtedly the product of socialisation and, as explained by Foucault, something produced by various exercises of power. Also, the knowledge used in achieving the spirit is interlinked with power.

Therefore, the spirit we pursue is constructed by the will choosing which kind of knowledge and power it would follow, and, as a result, interpretation becomes power, and the soul instead becomes a prison of the body.

Perceiving Whittaker’s works based on this philosophical discussion leads to the next meaning of their question.

3. What Are Our Mirrors Reflecting?

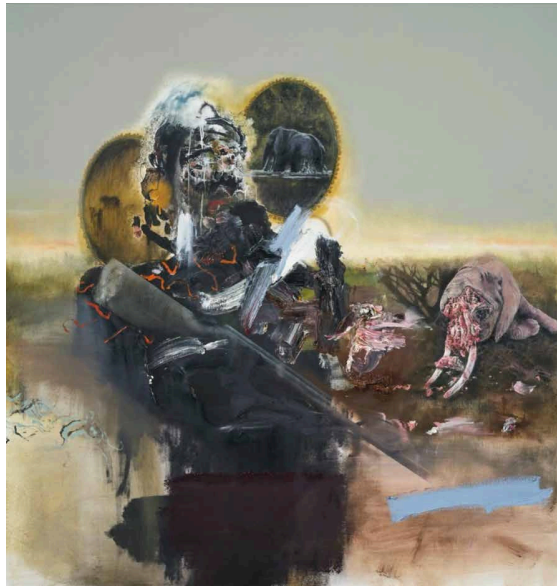
The things concealed within what we (want to) see — the unperturbed world — are not nonexistent; rather, they refuse to be represented.

Whittaker’s works mostly present the form of an individual person. The form, in turn, is composed of representational and abstract parts.

The areas depicted in representational fashion are mostly around the head, the body part that includes sensory organs such as the eyes, nose, mouth, ear, and the information-processing organ of the brain. In addition to its key role in communication, the head is also responsible for receiving and interpreting sensory input. Parts other than the head — what are commonly regarded as the body — are expressed in abstract styles.

The representational images in the head area are usually bordered inside the frames of various mirrors. The treatment of these frames ranges from work to work: clearly defined in some works, distorted in others, and sometimes overlaid upon each other. However, even in works where there is no frame, the representational renderings are visibly distinct from the abstract-styled body, and the impression of frames being there remains strong. In contrast, the abstract imagery in the body area features letters, lines, and colours all mashed together in a pile.

The form of the person built up in such a manner is positioned centrally on Whittaker’s paintings at a large scale, stealing the viewer’s attention. Yet, in areas less noticed by our gazes, there do exist backgrounds. But

THE GREAT GREY MOTHERS I (PART 3)

2016

Oil and acrylic on canvas

122 x 122 cm | 48 x 48 in

it is filled with colours and patterns that are neither abstract nor representational. Indeed, when one admits not knowing about some corporeally existing “world”, it is only normal that this incognisable place is neither of the two.

On the other hand, the human form internalises the processes of interpreting the external world through the means of representation and abstraction, and additionally, it projects the resulting interpretations to the outside world by reflecting the external world in vivid images inside the frame of the mirror.

However, Whittaker’s paintings refrain from presenting the actual objects that the mirrors are reflecting and show only colours and patterns that are neither abstraction nor representation in the place of the background — the external world that the objects of the mirror are supposed to exist in — revealing that the images inside the mirror are not of corporeal things but are external representations that have been interpreted and edited. At this moment, it becomes clear that, to the human form inside Whittaker’s paintings, the world is represented only via an edited method.

In conclusion, the lucid representational images inside the mirrors merely show the irony of framing instead; due to issues in perspective, the most affirmable images in these paintings are distorted into the most uncertain and unaffirmable questions.

One fascinating point could be made regarding the images in the foremost mirrors. Of the numerous mirrors, the foremost one always shows the imagery of picturesque, serene, and idyllic nature. The darker representations are always hidden behind in terms of their order. This intentional editing technique demonstrates the mechanics of concealment and neglect.

Unlike other Whittaker works, *The Great Grey Mothers I (Part 3)* features representational imagery in its background. It is impossible to know what the “world” of this painting is like, but the background may have been chosen to reinforce Whittaker’s will

to highlight the undeniable existence of the victim — the recipient of destruction and sacrifice. In contrast to the slaughtered nature in the background, the nature shown inside the mirror is still healthy and picturesque. The method of neglection is accentuated by the human-shaped form deliberately looking away from the objects.

Friedrich Nietzsche has noted that human civilisation disguises the wild and crazy nature as the idyllic nature. The act of disguising the rough and cruel, primal nature as the romantic and idyllic nature surely belongs to the world interpreted by similar veins of concealment and neglection. It also contains the human will to capture and conquer nature, the will to not just shrug off nature but also the pain of the being symbolised here as nature.

In addition to this work, the other core works in this exhibition also fervently depict issues of discrimination, war, and extortion of nature. Regardless of whether it is from the self or the other, Whittaker shows the will we have toward the world and the working mechanism of this power.

4. What Kind of Philosophical Reflectiveness Could We Have for the World We Sense?

The methods of relationships between the self and other, self and society, humans and the world have been forced upon the human spirit, culture, and the general civilisation through interpretation and (concealed) will. Discriminations, wars, and destructions of nature originating from different interpretations of truth, goodness, and beauty are still extant and ongoing. Some of these interpretations grew concrete and powerful through the adversaries, continuing as individual wills that prefer to judge based on customs, self-centeredness, and experience. Every discrimination, war, and extortion of nature have been justified through these processes.

Despite it all, as once outlined by Schopenhauer, humans are beings capable of philosophical

reflectiveness. We are capable of reflectively — abstractly recognising that knowing cannot be absolute and that the world is a representation of the self. This is the philosophical homework assigned to every one of us. Therefore, Whittaker’s question ultimately asks us this:

What kind of philosophical reflectiveness could we have for the world we sense?

정신의 밀실: 은폐된 의지

평론, 이 시 윤

<UNLEASH THE BEAST>, 2021
Oil and acrylic on primed canvas
152 x 152 cm | 59.8 x 59.8 in

“GOD WHAT IS BEFORE US”

< Unleash the Beast > 라는 휘태커의 작품 속 문구이다. 이 질문의 의미를 다양하게 고찰함으로써 휘태커의 작품에 다다르고자 한다.

1. 우리 앞에 있는 세계는 무엇인가.

: 인간은 결코 세계의 원본을 알 수 없다. 그저 우리는 세계를 표상할 뿐이다.

‘세계는 나의 표상이다.’ 이 말은 삶을 살면서 인식하는 모든 존재자에게 적용되는 진리다. 하지만 인간만이 이 진리를 반성적, 추상적으로 인식할 수 있고, 인간이 실제로 이것을 인식할 때 철학적인 사려 깊음이 생긴다. 이 경우 인간은 태양과 대지를 아는 것이 아니라 태양을 보는 눈과 대지를 느끼는 손을 지니고 있음에 불과하다는 것, 인간을 에워싸고 있는 세계는 표상으로서만 존재한다는 것, 즉 세계는 다른 존재인 인간이라는 표상하는 자와 관계함으로써 존재한다는 것이 그에게 분명하고 확실해 진다.

- 쇼펜하우어, <의지와 표상으로서의 세계>

쇼펜하우어에 의하면, 인간은 ‘세계’를 아는 것이 아니라 세계라는 표상을 감각할 뿐이다. 그러나 감각 기관을 통해 표상을 인지하는 행위에는 ‘감각화’, 즉 감각을 해석하는 능력이 필요하다. 갓난아이가 초점을 맞추고 색을 구분해 내는 과정을 생각해 보면 이러한 능력은 인간의 유전자에 새겨진 기능이 아니라 특정한 훈련을 통해 만들어진 것이라는 점은 명백하다. 이는 신체가 아닌 정신의 영역이다. 그렇다면, 휘태커의 질문을 다음의 의미로도 생각해 볼 수 있을 것이다.

2. 우리(의 정신)는 어디에서 왔는가.

: 세계를 표상하는 주체의 정신에는 주체와 사회의 의지가 숨어있다.

감각을 인지하는 훈련은 사회가 요구하는 언어와 지식을 내면화 하는 과정, 즉 ‘사회화’라는 과정을 통해 이루어진다. 주체를 교육하는 건 즉, 타자-사회인 것이다. 그렇기에 인간 존재에게 주체와 타자의 관계는 확연하게 양분화 되지 않는다. 주체의 의지 속에는 늘 타자의 의지가, 지식의 관점에는 늘 타자의 관점이 도사린다. 주체는 타자를 비추는 거울이다.

정신은 신체의 주위에서, 그 표면에서, 그 내부에서, 권력의 작용에 의해 끊임없이 만들어지는 것이며, ... 정신은 어떤 유형의 권력의 성과와 어떤 지식의 관련 내용이나 유기적으로 결합되어 있는 구성 요소이며, 또한 권력의 관련 형태들이 어떤 지식을 만들어내고, 또한 지식이 권력의 여러 성과들을 뒷받침해 주고 강화해 줄 수 있는 어떤 톱니바퀴의 장치이다. ... 영혼은 정치적 해부술의 성과이자 도구이며, 또한 신체의 감옥이다.

- 푸코, <감시와 처벌>

인간이 동물과 다른 점이 있다면, 정신을 개발해냈다는 것이다. 그래서 인간의 생존은 유전자가 아닌 교육을 통해 이어졌다. 정신은 명백히 사회화의 결과이며, 푸코의 말대로 슬한 권력 작용에 의해 만들어진 것이다. 또한, 정신을 이룩한 지식은 권력과 맞물려 있다. 그렇기에 우리가 지향하는 정신은 어떤 지식과 권력을 따를지에 대한 의지를 통해서 세워진다. 그렇기에 해석은 권력이며, 영혼은 오히려 신체의 감옥이 된다.

이러한 철학적 담론을 바탕으로 그의 작품을 응시하면, 휘태커의 질문이 지닌 다음 의미도 떠올려 볼 수 있을 것이다.

3. 우리의 거울은 무엇을 비추고 있는가.

: 우리가 보(고자 하)는 것-안온한 세계 속에 은폐된 것들은 없는 것이 아니라 표상하기를 거부한 것이다.

휘태커의 작품들은 대체로 개인의 형상을 하고 있다. 이 형상은 구상적인 부분과 추상적인 부분으로 이뤄져 있다.

구상적으로 표현한 부분은 주로 눈코입귀 등의 주요 감각 기관과 뇌라는 정보처리 기관이 있는 머리 쪽이다.

머리는 커뮤니케이션의 종추이자 감각을 받아들이고 해석하는 곳이기도 하다. 머리를 제외한, 일반적으로 몸으로 간주하는 부분은 추상적으로 표현되었다.

머리 부분의 구상 이미지는 주로 거울이라는 프레임에 갇혀 있다. 거울 프레임은 작품에 따라 명확하기도, 일그러지기도 중첩되기도 한다. 거울이라는 프레임이 없는 작품에서도 머리 부분의 구상적 표현은 추상적으로 표현된 몸과는 확연히 다르게 구분되어 프레임이 마치 있는 것과 같은 착각을 일으킨다. 이와 반대로, 몸 부분의 추상 이미지는 글자와 선, 색들이 한데 뭉뚱그려져 있다.

이러한 인물 형상은 작품의 중심에 커다랗게 위치해 우리의 시선을 모두 가져간다. 그러나 우리의 시선이 덜 닿는 곳에는 배경도 존재한다. 그곳에는 추상도 구상도 아닌 색과 패턴 등이 있을 뿐이다. 실재하는 ‘세계’를 알 수 없다고 했을 때, 인지할 수 없는 그곳에 채워진 것은 응당 추상도 구상도 아닐 수밖에 없다.

반면에, 인물 형상은 구상과 추상의 방식으로 외부 세계에 대한 일련의 해석 과정을 수반하고 있으며, 한편으로는 그 해석을 외부로 투영하고 있다. 거울이라는 프레임을 통해 외부를 분명한 이미지로 비추고 있는 것이다.

그러나 작품은 거울 밖에 존재하는 거울의 실제 투영 대상은 우리에게 보여주지 않음으로써, 투영 대상이 존재하는 외부 세계인 배경에 추상도 구상도 아닌 색과 패턴만을 보여줌으로써, 거울 속 이미지가 실재가 아닌 해석되고 편집된 외부 표상임을 드러낸다. 이때, 작품 속 인물 형상에게 세계는 편집된 방식으로 표상된다는 것이 명백 해진다.

그럼으로써 이러한 거울 속 선명한 구상 이미지는 오히려 프레임이 지닌 아이러니를 보여주고 있다. 가장 확실한 이미지가 관점으로 인해 왜곡된 가장 불확실하고 불분명한 문제가 되는 것이다.

재밌는 건, 중첩된 거울의 제일 앞에 있는 이미지이다. 거울들 중 제일 표면에 보여지는 건, 아름답고 평온한 전원적 자연의 이미지를 비추는 거울이다. 어두운 표상들은 어디까지나 뒤편에 숨겨져 배치된다. 이러한 의도된 편집 기술은 은폐와 외면이 어떻게 이뤄지는지를

<THE GREAT GREY MOTHERS I (PART 3)>, 2016

Oil and acrylic on canvas
122 x 122 cm | 48 x 48 in

보여준다.

다른 휘태커의 작품과는 달리, <The Great Grey Mothers I (Part 3)>에서 보여지는 배경에는 구상적인 이미지가 드러난다. '세계'가 어떠한 곳인지 알 수 없지만, 파괴되고 희생되는 피해자는 확실히 존재한다는 의도를 강화하기 위함이라 생각된다. 거울에 투영되는 이미지는 확실당하는 자연과는 달리 여전히 건강하고 아름다운 자연이다. 인물 형상이 바라보고 있는 방향은 대상과 확연히 다른 방향이라는 점에서 외면의 방식은 두드러진다.

니체는 인간 문명이 광포한 자연을 전원적 자연으로 가장 시킨다고 말했다. 거칠고 사나운, 원초적 자연을 서정적이고 전원적으로 가장하는 것 역시 이러한 은폐와 외면의 방식으로 해석된 세계일 것이다. 여기엔 자연을 포획하고 정복하고자 하는, 자연 뿐 아니라 자연으로 은유된 존재의 고통을 외면하려는 인간의 의지가 숨어있다.

이외에도 이번 전시에 주를 이루는 작품들은 차별, 전쟁, 자연 착취 등의 문제들을 강렬하게 보여주고 있다. 휘태커는 주체든 타자든 세계를 향해 우리가 가진 의지, 그 권력이 작동하는 방식이 어떠한 것이었는지를 보여준다.

4. 우리가 감각하는 세계에 대해 어떠한 '철학적 사려 깊음'을 가질 수 있는가.

주체와 타자, 주체와 사회, 혹은 인간과 세계가 관계 맺어온 방식은, 해석과 (은폐된) 의지를 통해서 인간 정신과 문화, 문명 전반에 가해진 것이다. 진선미에 대한 해석 차이로부터 기인한 차별과 전쟁, 자연 훼손은 여전히 사라지지 않고 진행 중이다. 이러한 반목들을 통해 몇몇 해석들은 견고 해졌고 권력화 됐으며, 이는 관습적이고 자기중심적, 경험적으로 판단하고자 하는 개별 의지들로 지속되었다. 차별, 전쟁, 자연 착취는 모두 이러한 과정 위에 정당화되었다.

그럼에도 인간은 쇼펜하우어의 말과 같이, 철학적 사려 깊음을 가질 수 있는 존재이다. 우리는 얕이 절대적일 수 없다는 것을, 세계는 그저 우리 자신의 표상일 뿐이라는 것을 반성적·추상적으로 의식할 수 있다. 이는

우리 모두에게 부과된 철학적 과제로 남은 것이다. 그렇기에 휘태커의 질문은 궁극적으로 우리에게 이렇듯 묻고 있다.

우리는 우리가 감각하는 세계에 대해 어떠한 철학적 사려 깊음을 가질 수 있는가.

CREAM TEA PAVILIONS
2007

Oil and acrylic on canvas

Titled, signed and dated on the reverse
61 x 61 cm | 24 x 24 in

ANOTHER DAY PASSES INTO HISTORY
2009

Oil, acrylic, china marker and collage on panel

Signed on the reverse
30 x 30 cm | 11.8 x 11.8 in

BORN IN MOTHERS WINE
2009

Oil, acrylic, china marker and collage on panel

Signed on the reverse
30 x 30 cm | 11.8 x 11.8 in

VARNISHED LINES
2010

Oil and acrylic on canvas

Signed, titled and dated on the reverse
100,3 x 100,3 cm | 39.5 x 39.5 in

Provenance
Artist's studio
Private collection

LEAVING A MADONNA
2011

Oil and acrylic on canvas

Signed, dated and titled on the reverse
80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 in

PRAYERS
2012

Acrylic and collage on paper

Signed on the reverse
40 x 40 cm | 15.7 x 15.7 in

**TO COMPOSE ENGLAND
(RYDAL MOUNT, CUMBRIA, HUME'S WARBLER)
2012**

Oil and acrylic on canvas

Signed on the reverse
160 cm x 160 cm | 63 x 63 in

FROM THE GREY ROOM
2013

Oil and acrylic on canvas

Titled, signed and dated on the reverse
80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 in

PHARAOHS
2014

Oil, acrylic, collage and pencil on primed wood panel

Signed, dated and titled on the reverse
40 x 40 cm | 15.7 x 15.7 in

THE WAY
2017

Oil and acrylic on canvas

Signed, dated and titled on the reverse
152 x 152 cm | 59.8 x 59.8 in

INHALE
2017

Oil and acrylic on canvas

Signed on the reverse
40 x 40 cm | 15.7 x 15.7 in

**THE TRINITIES FOR VOYAGER TWO
(ARE WE LETTING THE WORLD SLIP THROUGH OUR HANDS)
2018**

Oil and acrylic on canvas

Signed on the reverse
122 x 122 cm | 48 x 48 in

VOICES, RIO DE JANEIRO
2019

Oil, acrylic and collage on primed wood panel

Signed on the reverse
66 x 66 cm | 26 x 26 in

VOICES, DOUMA

2019

Oil, acrylic and collage on primed wood panel

Signed on the reverse

66 x 66 cm | 26 x 26 in

**VOICES, UK
(DEMOCRACY MAY JUST TEAR US APART)
2019**

Oil, acrylic and collage on primed wood panel

Signed on the reverse
66 x 66 cm | 26 x 26 in

**THE MOLECULAR MIRROR
(TO OPEN THE HEAVENS)
2019**

Oil and acrylic on primed wood panel

Signed on the reverse
92 x 92 cm | 36.2 x 36.2 in

**FAITH HEALER
(MUM WAITS FOR ME AT THE END OF THE PATH)
2020**

Oil and acrylic on primed panel

Signed on the reverse
76 x 76 cm | 29.9 x 29.9 in

SOLDIER II
2023

Oil and acrylic on canvas

Signed on the reverse
84 x 84 cm | 33.1 x 33.1 in

SOLDIER IV
2023

Oil and acrylic on canvas

Signed on the reverse
84 x 84 cm | 33.1 x 33.1 in

**MEMORY FOR THE YEOMAN
(WILLY LOT)
2011-2013**

Oil on canvas

Signed, titled and dated on the reverse
100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 in

Provenance

Eddie Lock, Lenham
Private collection

BIOGRAPHY

David Kim Whittaker is a British contemporary artist from Redruth, Cornwall. Born in 1964, Whittaker has made a name for themselves in the art world by showcasing their unique and thought-provoking interpretations of the human head and its metaphysical essence in their breathtaking paintings. Not only has their work gained recognition on an international scale, but they continue to share their artistic creations with their local community in Cornwall, where they currently reside.

Over the course of their artistic career, Whittaker has incorporated a diverse range of mixed-media elements into their artwork. Their use of painting, assemblage, collage, sound installations, and written material adds depth to their body of work. By seamlessly blending abstract and figurative art, Whittaker delves into profound themes of identity, the subconscious mind, and the human experience. Their artwork serves as a captivating visual representation of their own life story, as they express their inner struggles and personal journey through their art.

What sets Whittaker's portraits apart is their intentional ambiguity, skilfully crafted to encompass both universal and deeply personal experiences. Through their art,

they explore the delicate balance between serenity and conflict, offering viewers a glimpse into a rich tapestry of emotions. Whittaker's artistic pursuits celebrate the vast diversity and intricate complexities of our world. Moreover, their personal experiences, particularly their struggle with gender dysphoria, serve as a profound source of inspiration for their work, infusing it with an added layer of profound depth and authenticity.

Whittaker's artistic brilliance has been recognised and celebrated on a global scale, with their work being featured in prestigious exhibitions around the world. Notably, their artwork was showcased at the esteemed Fondazione Mudima in Milan in 2017, leaving a lasting impression on art enthusiasts and critics alike. Additionally, in 2011, Whittaker was honoured with the Towry Award, claiming the top prize at the National Open Art Competition. Their artwork have been acquired by institutions such as the Falmouth Art Gallery and Plymouth City Museum & Art Gallery in the United Kingdom, as well as the Kistefos Museum in Norway, where it continues to captivate and inspire audiences.

전기

데이비드 킴 휘태커는 1964년 영국 서남부에 위치한 콘월 주 레드루스(Redruth, Cornwall)에서 태어난 현대 미술가입니다. 휘태커는 인간의 머리와 그의 형이상학적 본질에 대한 독특하고 사유론적인 해석을 선보이며 예술계에서 그의 이름을 알려 왔습니다. 그의 작품에 대한 예술적 가치는 전 세계적으로 인정을 받고 있으며, 그는 현재 거주하고 있는 콘월의 지역 커뮤니티와도 이를 나누고 있습니다.

휘태커는 예술가로서 다양한 혼합 매체를 그의 작품에 활용해 왔습니다. 회화, 아상블라주, 콜라주, 사운드 아트, 그리고 글로 구성된 표현 등은 그의 작품에 깊이를 더합니다. 그는 추상적이고 구성적인 예술을 조화롭게 빚어내며, 정체성, 잠재의식, 인간의 경험 등 심오한 주제를 탐구합니다. 휘태커의 작품은 그의 삶의 이야기를 시각적으로 담아내며, 내적 갈등과 개인적인 여정을 표현하여 우리를 매료시킵니다.

휘태커의 초상화를 특별하게 만드는 것은 인간의 보편적이면서도 지극히 사적인 경험을 포괄하는 작가의 기술적이고 의도적인 다의성에 있습니다. 그는 평온함과 갈등 사이의 미묘한 균형을 탐구하며, 관객들로 하여금 넓고 풍부한 감정의 결을 경험할 수 있게 합니다. 휘태커의 시선은 우리 세상의 풍부한 다양성과 복잡한 현실을 향하고 있습니다. 특히 성별 위화감(Gender Dysphoria)과 같은 작가의 개인적 경험은 작품에 영감의 원천으로 작용하여,

보다 깊고 진솔한 감정을 담아내고 새로운 차원의 심오함을 더해줍니다.

휘태커의 예술적 재능은 국제적으로 인정받아왔으며, 그는 작품을 통해 전 세계적으로 명성 있는 전시회에 참여해왔습니다. 2017년 이탈리아 밀라노의 무디마 재단(Fondazione Mudima)의 전시는 미술 애호가와 평론가들에게 강렬한 인상을 남겼으며, 2011년 내셔널 오픈 아트 공모전(National Open Art Competition)에서는 최우수상인 토리상(Towry Awards)을 수상하는 영예를 안았습니다. 휘태커의 작품은 영국의 팔머스 공립 미술관(Falmouth Art Gallery)과 플리머스 미술관(Plymouth City Museum & Art Gallery), 노르웨이의 키스테포스 박물관(Kistefos Museum)등에 소장되어 많은 관객들에게 영감을 주고 있습니다.

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

2023

United Kingdom, London, Opera Gallery, The Monstrosities & The Love - Part 1

2019

Monaco, Opera Gallery, Pearls to the Peachy Fire

Hong Kong, Opera Gallery, The Fear and the Stable

2018

United States, New York, Opera Gallery, The Fear and the Stable

2017

United Kingdom, London, Opera Gallery, The Flesh To The Frame: Part 1: In The Existence

France, Paris, Opera Gallery, The Flesh To The Frame: Part 2: The Primal Vortex of Us

Italy, Milan, Fondazione Mudima, A Portrait for Human Presence

2015

United Kingdom, St Ives, Anima-Mundi, Portrait for Human Presence

2014

United Kingdom, St Ives, Millennium, Nature of the Life Pavilions

2012

United Kingdom, St Ives, Millennium, A Bird In The Mammal House

2011

United Kingdom, St Ives, Millennium, A Beautiful Kind of Certainty

2009

United Kingdom, St Ives, Millennium, Brief Moment In The Exposure

2008

United Kingdom, Penzance, Goldfish, If This Life

2001

Italy, Stresa, Excalibur Gallery

2000

United Kingdom, Falmouth, Falmouth Art Gallery

1998

United Kingdom, St Ives, Open Studio

1997

United Kingdom, St Ives, Open Studio

1996

United Kingdom, St Ives, Open Studio

1992

United Kingdom, London, Hyde Park Gallery

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2023

Spain, Madrid, Opera Gallery, Loving Picasso

United Kingdom, St Ives, Anima Mundi, Wheel of the Year

2021

United Kingdom, St Ives, Anima Mundi, Castles of Sand

France, Paris, Art Paris

2020

France, Paris, Art Paris France, Paris, PAD

2019

Monaco, Opera Gallery, The Monaco Masters Show

United Kingdom, St Ives, Anima Mundi, Winter

Hong Kong, Art Central

Este Arte, Uruguay

China, Shanghai, Art021

South Korea, Seoul, Kiaf Art

United States, Seattle, Art Seattle

2018

Monaco, Opera Gallery, The Monaco Masters Show

Switzerland, Geneva, Opera Gallery, Abstracting the Real

Hong Kong, Art Central

United States, Bridgehampton, Bridgehampton Museum, Market Art + Design

United Kingdom, London, Masterpiece London

United States, Miami, Art Miami

United States, Miami, Palm Beach Modern Contemporary

2017

United States, New York, Opera Gallery, Portrait

Monaco, Opera Gallery, The Monaco Masters Show

United Kingdom, St Ives, Anima Mundi, Mixed Winter

United States, Miami, Art Miami

2016

United Kingdom, London, Opera Gallery, Britartnia

United Kingdom, London, Herrick Gallery, From Silence

2015

United Kingdom, St Ives, Anima Mundi, Mixed

United Kingdom, London, ART15

2014

United Kingdom, Newlyn, Turners Warehouse, Suspended Sentences

United Kingdom, Truro, Truro Festival, I

United Kingdom, London, ART14

2013

United Kingdom, Plymouth, Plymouth City Museum & Art Gallery, Artists Make Faces

United Kingdom, London, The Ivy, The Lock Up 3

2011

United Kingdom, Chichester, Pallant House Gallery, National Open Art Competition (First Prize Winner)

United Kingdom, London, Mall Galleries, The Discerning Eye

United Kingdom, London, Red Bull Studios, The Lock Up 2

2010

United Kingdom, St Ives, Millennium, The House of Fairy Tales

2009

United Kingdom, London, Eastcastle House, The Lock Up

United Kingdom, Bristol, NSA at Royal West of England Academy

2008

United Kingdom, Penzance, Goldfish, Mixed Winter Exhibition

2007

United Kingdom, London, Goldfish at Vyner Street, Move

2005

United Kingdom, London, RA, Summer Exhibition

2004

United Kingdom, London, Mall Galleries, The Discerning Eye

2003

United Kingdom, London, Gallery One O Two, Debut

United Kingdom, St Ives, The Mariners Gallery, St. Ives Festival Show

2002

United Kingdom, London, Britart, Show for Reuters

2000

United Kingdom, London, Mafuji Gallery, One Foot Two Show

1999

United Kingdom, London, Raw Art

1998

United Kingdom, London, Highgate Fine Art, Mixed

1994

United States, Laguna Beach, Peter Blake Gallery, Mixed

1993

United Kingdom, St Ives, Salthouse Gallery, Mixed

SELECTED PUBLICATIONS

2020

Opera Gallery, "The Monstrosities & The Love - Part 1"

2019

Opera Gallery, "Pearls to the Peachy Fire"

2018

Opera Gallery, "The Fear and the Stable"

2017

Opera Gallery, "The Flesh to The Frame"
Fondazione Mudima, "A Portrait for Human Presence"

2014

Millennium, "Nature of the Life Pavilions"

2012

Millennium, "Bird In The Mammal House"

2011

Millennium, "A Beautiful Kind of Certainty"

2009

Millennium, Brief Moment In The Exposure

2008

Goldfish, If This Life

2007

Goldfish, Move

2006

David Buckman, Artists in Britain since 1945, Art Dictionaries Limited part of Sansom & Company

PUBLIC COLLECTIONS

United Kingdom, Falmouth, Falmouth Art Gallery

United Kingdom, Plymouth, Plymouth City Museum & Art Gallery

Norway, Oslo, Kistefos Museum

INDEX

CREAM TEA PAVILIONS
2007

Page 18

ANOTHER DAY PASSES INTO HISTORY
2009

Page 20

BORN IN MOTHERS WINE
2009

Page 22

VARNISHED LINES
2010

Page 24

LEAVING A MADONNA
2011

Page 26

PRAYERS
2012

Page 28

TO COMPOSE ENGLAND (RYDAL MOUNT, CUMBRIA, HUME'S WARBLER)
2012

Page 30

FROM THE GREY ROOM
2013

Page 32

PHARAOHS
2014

Page 34

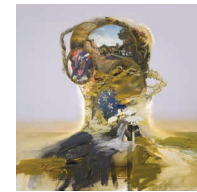
THE WAY
2017

Page 36

INHALE
2017

Page 38

THE TRINITIES FOR VOYAGER TWO (ARE WE LETTING THE WORLD SLIP THROUGH OUR HANDS)
2018

Page 40

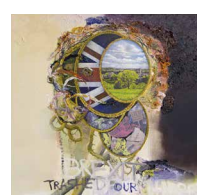
VOICES, RIO DE JANEIRO
2019

Page 42

VOICES, DOUMA
2019

Page 44

VOICES, UK (DEMOCRACY MAY JUST TEAR US APART)
2019

Page 46

THE MOLECULAR MIRROR (TO OPEN THE HEAVENS)
2019

Page 48

FAITH HEALER (MUM WAITS FOR ME AT THE END OF THE PATH)
2020

Page 50

SOLDIER II
2023

Page 52

SOLDIER IV
2023

Page 54

MEMORY FOR THE YEOMAN (WILLY LOT)
2011-2013

Page 56

This publication was created for the exhibition "A Compendium".
Presented by Opera Gallery Seoul, 20 March – 9 April 2024

COORDINATION

Samia RABEHI

TEXTS

Yoonju KIM

Siyun LEE

Louise BASSOU

RESEARCH

Louise BASSOU

Anaïs CHOMBAR

Andréa DUBOIS

PROOFREADING

Louise BASSOU

Anaïs CHOMBAR

Andréa DUBOIS

Samia RABEHI

DESIGN

Nicolas GEMELINE

PORTRAITS OF THE ARTIST

Courtesy of the artist

COVER

From The Grey Room, 2013

All rights reserved. Except for the purposes of review, no part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers.

OPERA GALLERY

18, Eonju-ro 154 gil, Gangnam-gu, Seoul 06021 | +82 2 3446 0070 | seoul@operagallery.com | operagallery.com

New York Miami Bal Harbour Aspen London Paris Madrid Monaco Geneva Dubai Beirut Hong Kong Singapore Seoul

